

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE ARTES

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS

MI IDENTIDAD EN MI OBRA

TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIATURA
EN ARTES PLÁSTICAS

NANCY TAMARA MAYA VENEGAS

TUTOR: JORGE ZAMORA

QUITO, JUNIO 2013

DEDICATORIA

A mis padres, por la confianza brindada y por su apoyo para mi continua superación. Gracias a ustedes alcance esta meta tan anhelada.

A mis hermanos, tíos, primos, abuelos y amigos, por haber fomentado en mí el afán de superación y el deseo de triunfo en la vida. Todas las palabras no bastarían para agradecerles por su comprensión y sus consejos en los momentos más difíciles.

Espero no haberlos defraudado y quiero contar siempre con su valioso, sincero e incondicional apoyo.

NANCY MAYA VENEGAS

AGRADECIMIENTO

A Dios, por darme la vida y a mi familia por estar siempre conmigo.

A mi tutor, escultor Jesús Cobo, por su paciente guía y sus constantes aportes para la realización de este trabajo.

NANCY MAYA VENEGAS

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL

Yo, Nancy Tamara Maya Venegas en calidad de autora del trabajo de investigación o tesis realizada sobre "Mi identidad en mi obra", por la presente autorizo a la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, hacer uso de todos los contenidos que me pertenecen o de parte de los que contienen esta obra, con fines estrictamente académicos o de investigación.

Los derechos que como autora me corresponden, con excepción de la presente autorización, seguirán vigentes a mi favor, de conformidad con lo establecido en los artículos 5, 6, 8; 19 y demás pertinentes de la Ley de Propiedad Intelectual y su Reglamento.

Quito, a 5 de Junio 2013

.....
FIRMA

C.C. 1002744884

Tell: 022536779-069710495

Email: natajaro2234gmail.com

APROBACIÓN DEL TUTOR

Para los fines consiguientes, comunico que el trabajo escrito de grado con el título
Mi identidad en mi obra perteneciente a Nancy Tamara Maya Venegas reúne las exigencias
académicas vigentes en la Universidad Central del Ecuador.

En tal virtud, el mencionado trabajo está aprobado y se autoriza su presentación.

(F.).....

Lic. Jorge Zamora

Quito, a 5 Junio 2013

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Páginas preliminares	Pág.
Dedicatoria	ii
Agradecimiento	iii
Autorización de la autoría intelectuali	iv
Aprobación del tutor	v
Indice de contenidos.....	vii
Resumen	ix
Abstract	x
Introducción	1

CAPITULO I: LA IDENTIDAD

1.1 Componentes de la identidad	4
1.2 Autoestima	4

CAPITULO II: LA PERSONALIDAD

2.1 Factores de la personalidad	5
2.2 La publicidad en la construcción de identidad	7
2.3 Ser uno mismo.....	8

CAPITULO III: REPRESENTACIONES DEL OTRO YO, MEDIANTE EL ARTE

3.1	Mi obra y sus influencias	11
3.2	Referentes artísticos	11
3.3.	Autorretrato	18
3.4.	Porqué soy yo, y no otra.....	20
3.5.	Mis obras	21

CAPITULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1.	Conclusiones	26
4.2.	Recomendaciones.....	27

ÍNDICE DE GRAFICOS

GRAFICO:	Pag.
1. You Are Not Yourself	12
2. Retrospectiva.....	13
3. Pregnant woman.....	13
4. Drag	13
5. Film Stills.....	14
6. Retrato	14
7. Mujer cyborg.....	14
8. Retrato.....	15
9. With Two Persons.....	16
10. Tríptico de la serie Decoration.....	17
11. Serie.....	17
12. La Frida Kahlo en Pop.....	18
13. Frida.....	18
14. Ser y no Ser.....	24
15. Retrato.....	26

Mi identidad en mi obra

My identity in my task

RESUMEN

El presente trabajo, tiene como motivo principal ser gestor de mi obra que representa mi identidad, y con ella mi gestualidad y mi yo interno. A través del recurso plástico de la pintura, quiero eliminar el miedo a mostrarme tal como soy.

En este trabajo expongo mi realidad, mediante una de las formas de representar al ser humano: el retrato; técnica que me permitió evidenciar mis características particularidades distintivas.

El trabajo de investigación se cumplió tomando en cuenta dos factores interrelacionados: investigación bibliográfica y análisis de las vivencias personales.

PALABRAS CLAVES

<IDENTIDAD><EL OTRO YO><AUTORRETRATO>

<LA PERSONALIDAD><SER UNO MISMO>

My identity in my task

ABSTRACT

The present work has as main reason to be manager of my work that represents my identity, and with it my gestures and my inner self. Through plastic resource of painting, I want to eliminate the fear show as I am.

In this paper I expose my reality, by one way of representing the human being: the portrait, a technique that allowed me to show my special distinctive features.

The research was accomplished by taking into account two interrelated factors: literature review and analysis of personal experiences.

KEYWORDS

< IDENTITY > < THE OTHER ME > < SELF >
< PERSONALITY > < BE YOURSELF >

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de tesis está encaminado a escribir sobre mi vida y resaltar la identidad y cultura de la cual provengo, en cuyo marco quiero empezar identificándome:

Me llamo Nancy Tamara Maya Venegas, nací en la Provincia de Imbabura, ciudad de Ibarra, el 23 de octubre de 1987, tengo 24 años, estudio en la Universidad Central del Ecuador, Facultad de Artes, Carrera de Artes Plásticas, estoy soltera, mi tiempo libre me dedico a pintar, caminar, pensar, leer y los fines de semana a pasar momentos agradables con mi familia. En cuanto a mis sentimientos, me considero sensible, explosiva, callada a veces, siendo mi mayor reto aceptarme a mí misma tal como soy. Me causa mucha alegría estar con las personas que más quiero.

Precisamente, tratando de responder las dudas sobre: ¿quién soy? ¿de dónde vengo? y ¿a dónde voy?, decido realizar este trabajo, considerando que se vive en una época donde existe mucho racismo y rechazo hacia cierto grupo de personas, en razón de que la sociedad acepta un solo tipo de *canon* ideal, representado por aquella persona que tiene las medidas “perfectas” y determinados atributos en cuanto al aspecto personal. Además, se puede comprobar que los valores humanos han perdido vigencia pues, siendo desplazados por el deseo desenfrenado de poder y dinero. Son estos factores que originan exclusión más no inclusión, siendo para varias personas difícil acoplarse a un grupo humano, incidiendo en este fenómeno cuando esa persona no es capaz de aceptarse, reconocerse y valorarse a sí mismo, más aún cuando desde niña crece con complejos, sin comprender que a esa corta edad ya se puede sentir que nos es parte de nana, que no significa nada.

Durante mi vida he descubierto que ha cambiado la forma de percibir el mundo y la realidad y con ello el ego; aquella parte íntima que nos hace actuar y reaccionar mecánicamente ante las situaciones externas; en el entendido que el ego se ofende por diversos motivos; llora, sufre, busca placeres, tiene miedo a la vida, a la muerte, al hambre, a la miseria, a la soledad, etc. El ego es lo que nos induce a buscar amigos, placeres, diversiones, teorías intelectuales y hasta religiones, percepciones, sentimientos y necesidades que son la base para la construcción de nuestra propia personalidad, la que puede surgir como estado original o adaptado a las exigencias de la sociedad, para poder ser aceptados sin temores.

Este análisis permite que reconozca la valiosa persona que soy y la trascendencia de mi ser a través del arte, en el espacio y en el tiempo de la misma sociedad que no permite un involucramiento de todos los seres que la componemos, sino que por el contrario los excluye, hasta que estos seres pueden subsistir gracias a sus propias competencias desarrolladas por la incidencia de crear obras que expresen este proceso negativo y transmita a su público, la forma de vencerlo.

CAPÍTULO I

LA IDENTIDAD

En relación a la identidad, García Canclini (1990), manifiesta que:

Tener una identidad sería ante todo, tener un país, una ciudad o un barrio, una entidad donde todo lo compartido por los que habitan en este lugar se vuelve idéntico o intercambiable. En esos territorios la identidad se pone en escena se celebra en las fiestas y se dramatiza también en los rituales cotidianos, quienes no comparten constantemente este territorio, ni lo habitan, ni lo tienen por lo tanto los mismos objetos, rituales y símbolos son otros los diferentes, los que tienen otro escenario y una obra distinta para representar. (p. 154).

Por tanto la identidad es algo innegable, por el hecho de haber nacido en un lugar, tener un nombre y una familia. Para poder construir nuestra identidad, en primer lugar debemos saber la procedencia, las raíces, establecer el porqué del aspecto físico de las personas, de sus comportamientos, sentimientos, necesidades, individualidades, para no adoptar o desear apariencias consideradas perfectas por la sociedad.

Los seres humanos poseen un sinnúmero de características similares, ya sea en la forma de vestir o caracteres físicos, aspectos que, debido a la influencia de la sociedad, nunca terminan de configurarse. La identidad se perfila al involucrarse con el medio y el funcionamiento individual propio del sujeto, formándose entre ellos una tensión dinámica que guía la configuración de la identidad hacia una dirección determinada, gracias a lo que es posible que el ser humano comprenda que más allá de lo que es, forma parte de un algo mayor fuera de sí mismo.

Como vemos, la identidad produce la interacción con el medio externo. Es sólo en relación a la interacción con los otros significados que las diferencias y características individuales adquieren valor y se constituyen en aporte para la interacción social.

1.1 COMPONENTES DE LA IDENTIDAD

Existen varios conceptos con los que se puede definir a la identidad, de entre ellos tomo en consideración el siguiente:

1.2 AUTOESTIMA

La autoestima es el fundamento principal para el desarrollo de la personalidad, ya que debemos estar seguros de creer en uno mismo y en nuestras capacidades para realizar todo cuanto nos propongamos.

Para Branden (1995) “La autoestima es la capacidad de pensar y afrontar desafíos de la vida, así como la confianza de saber que tenemos derechos a ser felices”. (p.43).

Desde este enfoque, la autoestima es responsable de los fracasos y éxitos en nuestras vidas. Una persona con alta autoestima manifiesta sentimientos de confianza, determinación, independencia, se siente útil, con ganas de ser mejor, esto hace que de algún modo, sea feliz y segura.

Según Collarte (1990) la autoestima depende de los siguientes factores:

- Sentimiento de pertenencia: se desarrolla al fomentar la aceptación de su persona y la relación con las demás personas.
- Sentido del propósito: plantearse objetivos (metas) a través de la comunicación de las expectativas y una plena confianza en si misma. (p.41)

CAPÍTULO II

LA PERSONALIDAD

La palabra personalidad etimológicamente proviene de la palabra persona, que en griego es prosopón y significa "máscara"; se define como la organización dinámica dentro del individuo, de aquellos sistemas psicofísicos que determinan su conducta y su pensamiento característico. Es una organización relativamente estable y perdurable del carácter, temperamento, intelecto y físico de una persona, lo cual determina su adaptación única al ambiente. Son formas la mayor parte del tiempo estables, características del individuo, de pensar, experimentar y comportarse. (Larsen, 2005, p.121)

Basándome en el concepto anterior se infiere que todos poseemos diferentes tipos de personalidad, y somos responsables de moldearla por hábitos emocionales, particularidades, gusto y deseos.

Catell (1982), afirma que:

La personalidad permite predecir lo que hará una persona en una determinada situación. En este concepto se habla de rasgos, como una estructura mental que se obtiene de la observación coherente de un determinado comportamiento; se compone de rasgos únicos (individuales) y comunes (poseídos por todos los que conviven ciertas experiencias), de rasgos superficiales y de rasgos originarios (estos últimos son la base del comportamiento y son identificables mediante el análisis factorial. (p.234)

Catell se refiere a las características y diferencias entre una persona y otra, la personalidad se relaciona con el temperamento y el carácter de cada uno de nosotros.

La personalidad está formada por los sentimientos y conducta que presenta una persona, factores que persisten a lo largo de toda su vida, a través de diferentes situaciones; o es la totalidad de hechos psíquicos y físicos de una persona, el conjunto de características del individuo que determina una forma particular de comportamiento; está constituida por los rasgos del carácter, las propiedades del temperamento, las cualidades del intelecto, los intereses predominantes, etc.

Según algunos expertos al definir a la personalidad consideran algunos factores, entre ellos tomo en consideración los siguientes:

2.1. FACTORES DE LA PERSONALIDAD

Factores hereditarios

Este factor biológico condiciona el desarrollo de la personalidad, está constituido por la estructura orgánica que hereda el individuo y que se expresa a través de su temperamento; por ello cada ser va a tener una manera muy peculiar de reaccionar ante diferentes situaciones.

Factores sociales

Las relaciones y condiciones sociales influyen en el desarrollo de la personalidad desde el momento en que se nace. La familia, escuela, comunidad, medios de comunicación, etc., contribuyen al desarrollo progresivo de la personalidad. Según investigaciones, se ha demostrado que las actividades, valoraciones, autoestima, aspiraciones, capacidades, etc., dependen principalmente de la interacción social.

Factores personales

Son el resultado de la influencia del medio social sobre el sujeto y de la actividad del sujeto sobre el medio social. Están relacionados con los ideales, intereses, aspiraciones y la autovaloración, los cuales son factores internos que modifican el curso del desarrollo de la personalidad. (www.plagios.blogspot.es/1243092580/).

La identidad está estrechamente relacionada con la personalidad. La identidad personal es la permanencia de la conciencia de la propia personalidad en situaciones diferentes y a través del transcurso del tiempo.

La madurez y la estabilidad de la personalidad no pueden ser alcanzadas sin un sólido sentido de identidad. Una vez consolidada la personalidad, la identidad es fundamental para la permanencia de los rasgos que conforman esa personalidad.

2.2. LA PUBLICIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDAD

Según el diccionario de Marketing y Publicidad de Lorenzo Iniesta, (2004)

La publicidad es la difusión masiva de mensajes de imagen y de promoción con fines comerciales. Se realiza buscando efectos de gran difusión y empleando *mass media*. Cuando la difusión tiene fines sociales, ideológicos o políticos, ya se está hablando de propaganda. (p.16)

Al salir a la calle, se visualiza carteles o vallas; se escucha comerciales, al llegar a casa, en la televisión existe más publicidad, por ello hoy en día no podemos negar la gran influencia de la publicidad en la vida de todas las personas, se puede inclusive llegar a concluir que el pensamiento y actitudes de la juventud de ahora son producto en gran parte del efecto publicitario al que se ha expuesto, lo que lleva a deducir un contexto a futuro, en el que las nuevas generaciones llegarán a ser influenciadas en un cien por ciento por la publicidad.

La sociedad influye en el desarrollo de cada individuo, ya que este se encuentra inmerso en ella interactuando día a día, adquiriendo conocimiento acerca de cómo les gustaría ser o lo que les gustaría tener. Las revistas, anuncios televisivos, entre otros, son el medio por el cual se vende referencia, acerca de cómo debería ser el cuerpo, rostro y apariencia general, dejando que la publicidad origine seres dependientes y consumidores de cosas innecesarias.

“Anegado por unas vallas publicitarias que muestran las caras excesivamente familiares que se transmiten día y noche (.....). ¡Que extraños nos sentimos cuando aparecen ante nuestros ojos estos rostros reales, acostumbrados como estamos ya a un nuevo estándar facial”! (Ewing, 2008, p 34).

Los mensajes enviados por los medios publicitarios con respecto a la apariencia física, están bombardeando la mente de los adolescentes y población en general, creando un factor de influencia, donde la idea es que si la persona no posee los cánones de belleza que se exigen no podrá alcanzar la felicidad y el bienestar personal.

Los adolescentes en su afán por tener el cuerpo ideal establecido por la sociedad, se podrían valer de medios para lograrlo, por ejemplo: negarse a comer, provocarse vómito, ayunar, entre

otros; desarrollando trastornos de alimentación, en su intento por lograr un cuerpo esbelto, a lo que se puede sumar, el hecho de que al percibir que es una tarea difícil de lograr, experimenten sentimientos de tristeza, vacío, melancolía y finalmente una de las enfermedades de mayor causa de suicidios, que es la depresión.

La publicidad en este marco, también es una influencia para construir una personalidad e identidad propia, ya que estamos bombardeados de la misma, por todos los medios y canales, nos orientan al consumo masivo que limita la capacidad individual para crear nuestra propia personalidad, tener criterio propio y construir originalidad, resultado de no poder encontrar una forma de ser uno mismo o vestir como nosotros queremos.

Se puede decir entonces, que la influencia de la sociedad y de la publicidad ha establecido códigos y parámetros cuya incidencia dan como resultado personas preestablecidas.

2.3. SER UNO MISMO

Todo ser humano tiene la necesidad de interrelacionarse con los demás y con su medio, sin olvidar ser uno mismo, es obligación no permitir ser objeto de manipulación de otros que influyan en el comportamiento, en la construcción de la personalidad, de la forma de actuar o vestir. Lo ideal sería mantener autenticidad de acuerdo a los valores que fueron el fundamento de la formación, de los hábitos y costumbres que permitieron el crecimiento y de identidad que se tradujo en las enseñanzas de los padres.

Muchos creen que hay personas que son menos que las otras, con complejos por lo que se tiene, se desea, por la inconformidad por el entorno en el que le tocó vivir y por las necesidades creadas hasta en ocasiones mentalmente y que no pueden ser satisfechas, originando una realidad inexistente. La idea es pensar con criterio propio, aprender a decidir y asumir las consecuencias de todos los actos, sin buscar culpables ni autoculparse, es importante que los errores sean asumidos como espacios de aprendizaje y que siempre se acepte la realidad que le rodea y se entienda que esta cambia en medida de la capacidad de cada individuo de utilizar sus recursos en su beneficio, en su crecimiento y en la adopción de comportamientos que le permitan ser una persona con una personalidad creativa y original.

La mirada del otro, la opinión del otro, el deseo de aprobación por los demás, la necesidad de ser queridos, son elementos que influyen para no ser como se quiere. Estos factores son los

mayores enemigos del bienestar personal y permitir autenticidad personal, por lo tanto felices aquí y ahora. Se debe ser creadores de un destino propio, para así poder forjar la vida sin que nadie lo haga por otros, aceptar las carencias, frustraciones, virtudes y fortalezas que son inherentes a cada persona.

Si es difícil aceptar la individual de cada uno, nunca se estará confrontando la verdad o la realidad de cada uno, por el contrario permanentemente se buscará ser otra persona, fingir una identidad que no somos, aunque no podamos ocultar a la persona que realmente es.

Por qué no expresar el verdadero yo, se puede vivir condicionado a mecanismos de defensa con los que se considera que se puede enfrentar el temor, el miedo el rechazo de los demás, la burla o quedar en ridículo; mecanismos que al contrario de permitir nuestra satisfacción , puede suscitar comportamientos agresivos, lábiles o reducir y hasta eliminar nuestra creatividad.

CAPÍTULO III

REPRESENTACIONES DEL OTRO YO, MEDIANTE EL ARTE

El miedo a representarme viene desde pequeña ya que soy distinta a mi familia, en el color de piel y en los rasgos físicos, factores que causaron varios complejos, tenía la sensación de que me miraban mal, no permitía aceptarme tal y como soy.

Para representarme o autorretratarme, sin miedos ni complejos, según esta experiencia creadora, he utilizado dos disciplinas artísticas como el dibujo y la pintura, decisión asociada a la tesis que “La pintura puede y debe convivir con otras formas de expresión porque es parte de ese amplio espacio de discusión y pensamiento”. (Rojas, 2003, p. 46).

Mi obra está dirigida a todo público, sin género ni límite de edad, ya que la intención es que a través de ella interpreten o construyan distintos significados, permitiendo que el público entienda la obra sin necesidad de saber de arte.

Al representarme evidencio el otro yo, el otro ser, y creo que para poder lograrlo las opciones más ideales y cercanas son mediante el arte, la tecnología y la fotografía, porque estoy convencida que los seres humanos nos liberamos de temores y restricciones, para resaltar al ser que vive dentro de cada uno de nosotros.

Al crear una obra de arte se puede identificar el otro yo, al momento de manejar el pincel y plasmar cada color en el cuadro, al resaltar las facciones características del rostro, que nos representamos inconscientemente o pensamos que nos caracteriza, ya sea en el color de piel, la forma de los ojos, la boca o el rostro.

3.1. MI OBRA Y SUS INFLUENCIAS

3.2.1 REFERENTES ARTÍSTICOS

Para el desarrollo de mi obra he tomado como referentes artísticos a los siguientes artistas: Bárbara Kruger, Cindy Sherman, Orlan, John Baldessari, Tomoko Sawada y Frida Kahlo ya que estos artistas me influyeron para tener una idea más clara mi proyecto y obra artística.

Bárbara Kruger

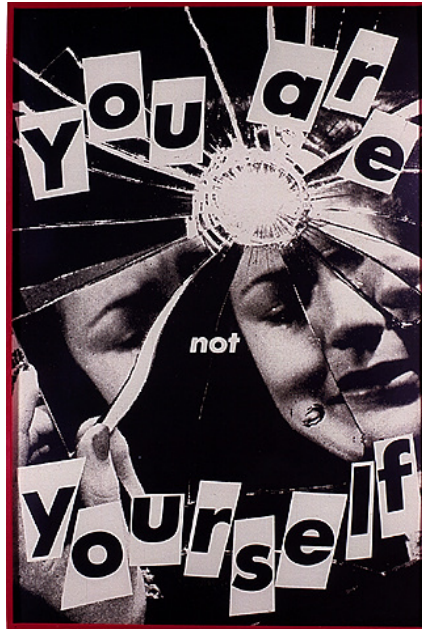
Bárbara Kruger, para la elaboración de sus obras, toma como soporte o material principal las revistas, imágenes y fotografías de personajes del cine de distintas épocas.

De esta manera ella se representa y construye la identidad que desea ser y los complementa con textos de gran impacto que llaman a la reflexión. Mediante la propuesta anterior Babara quiere sacar aquella idealización de la persona perfecta para la sociedad.

Al respecto Ewing (2008), manifiesta que:

Las brillantes páginas de las revistas de moda son espejos de rostros contruidos y con glamur (las modelos a menudo no se conocen en las imágenes acabadas) y las portadas, con su tejido sin costuras de imágenes y palabras, son las más meticulosas de todas las construcciones. Palabras con imágenes, imágenes con palabras (...). (p.97)

Para aclarar mejor las obras de Bárbara Kruger expongo los siguientes ejemplos:

Graf. 1 You Are Not Yourself - Barbara Kruger

Esta imagen según Ewing (2208), sacada del cine construye la obra “*you are not yourself*”. La fotografía de un espejo roto junto con este brutal texto, nos exhibe la falta de unidad de nuestra identidad femenina confirmándonos que estamos fragmentadas y nos recrimina directamente por medio del pronombre *you*. Tú no eres tú misma”, porque te has perdido en el camino. Has intentado ser quien no eres para satisfacer a alguien y convencerlo de tu valor externo basándote en la apariencia y en los cánones de belleza que te ha impuesto, como la búsqueda de aquellos objetos que pueden integrar tu imagen de “completud”.

Según varios autores, Kruger refleja las teorías de Baudrillard porque revela que los ideales sociales que obtenemos sobre la belleza, la auto-identidad y la conciencia son puros simulacros.

Como parte de la influencia de Bárbara Kruger en mi obra, he tomado las imágenes de revistas, para poder tapar la identidad del personaje ideal para la sociedad y represento mi rostro en el nuevo personaje, hasta convertirme en el personaje ideal.

Cindy Sherman

Graf. 2. Retrospectiva

Graf. 3 Pregnant woman

Graf. 4. Drag

Cindy Sherman considera que los retratos no se hacen, sino que en realidad se construyen. Cindy Sherman, que ha adoptado más rostros y personajes que cualquier otro artista vivo, invoca el retrato clásico del estudio fotográfico moderno del siglo XX: poses artísticas, iluminación teatral, telones de fondo lisos. Sus fotos han de ser consideradas como arte conceptual.

Graf. 5 *Film Stills*

Las primeras fotos que hicieron famosa a Cindy Sherman de un modo fulminante, a comienzos de los años ochenta, fueron sus “*Film Stills*”. Esos autorretratos en blanco y negro muestran a la

artista en diferentes situaciones que, formal y materialmente, recuerdan fotos fijas de filmes de los años cincuenta y sesenta. Después, Sherman ya sólo hizo fotografías en color.

Por largo tiempo trabajó sobre su propio autorretrato en mil posturas diferentes, adoptando otras tantas identidades. Con este artificio planteaba la relación entre hombres y mujeres: cómo ve el hombre a la mujer y cómo se ve la mujer a sí misma.

Cindy era una persona que se enfocó en crear su propio personaje y a representarse como los estereotipos establecidos de televisión y gente famosa.

ORLAN

Graf. 6 Retrato

Graf.7. Mujer ciborg

Graf. 8. Retrato

La artista constantemente está reflexionando acerca del cuerpo y la construcción de la identidad, siempre toma en cuenta estos dos elementos para realizar sus obras, ella se establece y desarrolla un imaginario que colinda con lo religioso en el modo de enfrentar el cuerpo y en el sentido de superación, tanto en su constitución de identidad, como en las barreras colectivas que propone la sociedad de la belleza condicionada.

Orlan nunca ha dejado de considerar el cuerpo en su obra, haciendo de éste su principal herramienta de trabajo, llevándolo hasta su transformación, con un discurso emancipador del cuerpo como forma natural de la identidad.

En la obra de Orlan se puede observar constantemente los cambios sociales, teóricos y técnicos a los que accede determinada sociedad.

JOHN BALDESSARI

“Siempre he sentido una fascinación por el lenguaje y la palabra. A menudo, me considero más un escritor frustrado que un artista”. (Baldessari, John, el rostro humano, p. 40)

Graf. 9 With Two Persons

Baldessari somete a su propia creación, lo que le lleva a abrir múltiples caminos y a emplear una variedad de formas artísticas como la fotografía, la escultura, el libro, el cine, proyectos pensados para Internet, carteles, intervenciones en espacios públicos siempre abriendo o planteando interrogantes, preguntas, dudas o, lo que es lo mismo, embarcarse en un “continuo proceso de nacer, morir y renacer.

En todo caso, Baldessari es más conocido por las obras en las que las imágenes extraídas de los medios de comunicación de masas son las protagonistas, y con las que elabora montajes fotográficos que dotan a las figuras primigenias de una multiplicidad de significados y de posibles lecturas, en unas obras híbridas que tienen mucho de juego y de crítica hacia un determinado tipo de cultura popular.

TOMOKO SAWADA

Se dice que siempre hay que aprovechar el momento en el que el ser más corriente, o el más enmascarado, revela su identidad secreta, pero lo que es interesante es su otredad secreta. En vez de buscar la identidad detrás de la máscara, uno debe buscar la máscara detrás de la identidad- el rostro que nos obsesiona y nos aparta de nuestra identidad-, la divinidad enmascarada que en realidad, nos acecha a cada uno de nosotros, por un instante, en un momento o en otro. (Jean Baudrillard, 1998, *El rostro humano*, 2008, p 209).

Esta artista con sus obras nos muestra, a través de sus imágenes, la forma cómo podemos buscar nuestra personalidad e identidad, mediante los disfraces, los montajes, maquillaje artístico, en sí la manera de poder hacer realidad la forma que nosotros deseamos.

Graf. 10 Tríptico de la serie *Decoration* (2008)

Graf. 11 Serie

El trabajo de Sawada está dedicado principalmente a representar el papel de la mujer en la sociedad (japonesa) y el conflicto entre tradición y modernidad. La protagonista de sus fotografías es siempre ella, tanto en los retratos como en otro tipo de imágenes. Mediante cambios en la composición, los trajes y los peinados, abarca los conceptos de “conciencia normal” y “diversidad” y se centra en la relación entre apariencia y realidad. Ella es responsable de planificar y organizar las imágenes que luego son llevadas a cabo por un asistente bajo sus especificaciones.

Creo que mis obras son muy parecidas a las de Sawada, porque la única opción para poder ser yo misma, fue enmascararme y disfrazarme con el fin de dejar a un lado mis complejos de inferioridad sobre mi aspecto físico. Esto hizo que me decida a autorretratarme para sentirme libre y sin temores, y de esta forma aceptarme tal como soy, una persona sin defectos y virtudes.

Frida Kahlo

Graf. 12. La Frida Kahlo en Pop

Graf. 13. Frida

Las obras de esta gran artista mexicana están basadas en su mayoría en el autorretrato, en la narración de una vida. Al mirar las obras de Frida, se puede observar que todas ellas son inspiradas en su vida personal, lo que dio lugar a la creación de una leyenda.

Esta artista es la que más ha influenciado en la elaboración de mi obra ya que la intención es similar a la de Frida, autorretratarme enfocándome en mi vida personal y en una historia.

3.2. AUTORRETRATO

El autorretrato me permite descubrir otro lado de mi ser, mis capacidades y talentos desnudar el yo interior; cumpliendo, a través de la pintura, el anhelo de quien yo quiero ser.

Las caras con las que nos cruzamos día a día no son, sin embargo, solo las que tienen una presencia física, de carne y hueso, sino también esos rostros clonados, sin edad y carente de defectos de las vallas publicitarias (ampliados en virtud de su escala prodigiosa) y de las páginas de la revistas (...). (Ewing, 2008, p12).

He reflexionado constantemente acerca de por qué retratarme, cuál es el motivo, el interés de representarme a mí mismo. La explicación es que esto nació por ese deseo de cumplir mis sueños y poder verlos hecho realidad. El interés para la elaboración de mi trabajo, surgió primero porque nunca he podido retratarme, me di cuenta por los ejercicios que realizaba cuando estuve en el colegio de artes. Ahora, después de varios años y estudiando a otros artistas que manejan el autorretrato como parte importante de su obra, retomé esta técnica el autorretrato y pienso que se puede aprender mucho de uno mismo.

Abordando las reflexiones sobre el retrato, estos pensadores consideran que:

Para hacer un retrato no basta con reproducir las proporciones y formas del individuo con exactitud matemática; por encima de todo, también es necesario comprender y representar las intenciones de la naturaleza puestas de manifiesto en ese individuo para conservarlas y mejorarlas. (André Adolphe Eugene Disderi)

“! Un retrato!¿Qué puede ser más simple y más complejo, más obvio y más profundo?
(Charles Baudelaire, 1859)

Sueño con un espejo. Me veo a mí mismo con una máscara o veo en el espejo a alguien que soy yo pero a quien no reconozco como a mí mismo” (Jorge Luis Borges, 2008)

Personalmente tomé la decisión de autorretratarme por varios motivos. En primer lugar, porque inconscientemente tenía la tendencia a colocar mis facciones en otros rostros, como mi nariz, cejas, boca, etc. También me gusta autorretratarme como una forma de autoanálisis. Es un poco extraño, pero con el tiempo y viendo el momento en que lo hice, entiendo un poco los colores que usé, la forma de representarme, por qué está el perfil, por qué esta de medio cuerpo, por qué tengo tal camiseta u objetos y miles de porqués.

El retrato en general es muy interesante, porque las caras tienen la propiedad de ser “el espejo del alma”, por ello su dificultad se multiplica exponencialmente. Una flor es una flor y está bien o mal hecha; pero una cara, además de estar bien hecha, tiene que decirnos algo de la persona a la que pertenece.

El autorretrato es siempre sorprendente pues siempre aparecen rasgos de otras personas, rasgos que están en mi memoria y que salen espontáneamente como si fuesen los míos. El autorretrato refleja el interior de uno mismo, el estado de ánimo y es siempre apasionante descubrir rasgos nuevos de uno mismo que hemos visto en otras personas, pero que también pueden ser de uno. Los autorretratos me parecen muy interesantes, pienso que el artista en cada pincelada refleja su estado de ánimo en los colores, en la fuerza de su creación. Pero el autorretrato solo es la representación del estado de ánimo en el momento, es un viaje al interior de cada uno.

3.3. PORQUÉ SOY YO, Y NO OTRA

Al mirarme al espejo observo muchas imágenes, pueden ser reales e irreales, soy yo misma y también soy otra, yo misma y mi hermana, yo misma como cuando recién nací, yo misma de aquí a veinte años, yo misma cansada, yo misma diferente. ¿Pero quién soy yo exactamente y por qué no otra? Esas acciones, temores, conflictos modelan en mi rostro. Este sinnúmero de rostros me permiten ser y convertirme en parte de una familia, situarme dentro de mí misma y construir mi propia identidad.

“vivo en la expresión facial de otro, como si sintiera viviendo en la mía” (Maurice Merleau Ponty, 1964, El rostro humano, 2008).

“Una vez que me siento observado por el objetivo todo cambia: me constituyo a mí mismo mientras poso, me fabrico de forma instantánea otro cuerpo para mí mismo, me transformo yo mismo de antemano en una imagen” (Ewing 2008, p 56).

“Vivo en la expresión facial del otro, como si la sintiera viviendo en la mía...” (Maurice Merleau-ponty, 1964, El rostro humano 2008, p176).

El deseo de ser otra en mi vida es para poder sentirme libre y actuar como yo quiero. Así como en la visión del barroco, el disfraz es la verdad y presenta transformaciones, el yo se autoconstruye y se transfigura constantemente en diferentes imágenes. Permite mezclar los rasgos del rostro, la ropa, peinados, crear la propia personalidad y tener una doble identidad y no identificar si existe una sola persona.

3.4. MIS OBRAS

Mi primer acercamiento al arte se inició cuando era niña, a través de mi padre, un autodidacta, a quien le gustaba dibujar. Fue la persona que me regaló mis primeras pinturas, con las que empecé a ensayar mis iniciales pinceladas. Con el paso del tiempo busque una profesión que llenara mis expectativas, esa necesidad fue la motivación para ingresar al colegio de artes Daniel Reyes de San Antonio de Ibarra, en donde culmine mi educación secundaria.

En el transcurso de mi vida y como parte de la formación artística, he realizado trabajos al óleo, en acrílico y un sinnúmero de dibujos, con los cuales he participado en exposiciones colectivas. De este modo me di dado cuenta que tengo una tendencia a abordar artísticamente la temática de la identidad, el representarme inconscientemente en los cuadros, ya sea mi físico o características faciales. Esto lo confirme cuando entré a la universidad y al momento de escoger la temática. Después de investigar y realizar varios bocetos me di cuenta que escogí el mismo tema que desarrollé en el colegio y me pregunté el porqué del autorretrato. Después de varias preguntas decidí hacerlo, para llegar al fin deseado.

Ahora el arte forma parte de mi vida y lo he dedicado a tratar sobre conceptos personales. A través de diferentes temas pretendo crear una obra que, mediante la destreza pictórica, haga reflexionar a los diferentes sectores de la sociedad.

El arte activa la parte emocional, intuitiva y personal. Mi trabajo tiene relación con mi desarrollo en la vida; con el arte crecen mis experiencias y satisfacen mis deseos para de esta manera, llegar a cumplirlos y superarlos.

Mi trabajo artístico nombrado SER Y NO SER, representa mis distintas personas que a la vez soy pero no soy. La intención de realizar este trabajo, es dar a conocer mi realidad y olvidar los complejos que me acompañaron desde pequeña. Todas las personas, en algún momento, buscamos saber quiénes somos y de dónde venimos, estas son las causas que me llevaron a buscar mi pasado.

Para la elaboración de mi obra, indagué y escuche muchas historias de mi familia y de mi trayectoria, inspirándome esencialmente en mi vida, en la evocaciones de mi niñez, en las fotografías de mi familia que eternizan la presencia de los seres más queridos y de la memoria conjugada con las respuestas que mis padres me daban a mis inquietudes sobre las razones de la

diferencia entre mis hermanos, el porqué de su tez blanca ante el color trigueño de mi piel, porque desde la toma de percepción más nítida del entorno, viví ansiosa por esta diferencia.

Recuerdo a mi madre que con mucha avidez me explicaba y más que explicar relataba y describía el árbol genealógico de mi familia, cuyo origen devenía de una de las razas que se afincó en el país y que hoy es una la nacionalidades culturales más importantes, la raza negra.

Mientras crecía siempre tuve el complejo de mi ojo; pues nací con un ojo más pequeño que el otro (tosis ocular), fenómeno, que fue motivo de la inquisición que hacía a mi madre. A partir de estas situaciones, empecé a desarrollarme con complejos, por el color de mi piel y por el problema de mi ojo. Al pasar mucho tiempo lo volví a recordar, esta vez mediante el arte. Entonces pensé que la forma de salir de ese complejo, y aceptarme tal como soy es mediante la pintura. El representarme, el autorretratarme, me hace sentir libre y puedo expresarme tal como soy y ver que no soy diferente a los demás de mi familia y tengo más parecidos de lo que yo pensaba.

Estos motivos fueron los que me inspiraron para la elaboración de mi trabajo, ya que a partir de ellos tomé la decisión de dejar los complejos y aceptarme, sin necesidad de esperar la aprobación de los demás. Por otra parte quería sentirme satisfecha de todo lo que había logrado hasta el presente y valorarme más, sin considerar lo que digan el resto, sin importar si puedo no pertenecer a un grupo que consideran perfectas, lo importante es que sea como soy yo.

Existe en el mundo gente que siente varias necesidades, como: comunicar lo que piensa, lo que siente, de expresar sus sueños, deseos, anhelos, temores, miedos y también sus esperanzas, sencillamente dejar huellas en su paso por la vida.

En la historia de la humanidad y desde los tiempos más antiguos, el arte ha sido la forma de expresión más significativa de las culturas y las obras de arte reflejan la realidad material y espiritual de cada ser y época.

El arte permite observar y entender los objetos en su medio, ampliado la visión real del mundo, siendo más fácil la comprensión de la armonía y equilibrio. El arte es una historia viva llena de pasiones y sentimientos profundos y, en la práctica, es la forma de interactuar de manera diversa con el tiempo y el espacio.

En mi trabajo plástico hago uso de las técnicas clásicas y contemporáneas, y experimento con las diversas formas de expresión. Estoy clara que no existen limitaciones en el arte.

Tengo motivaciones muy personales para hacer de la identidad un tema de preocupación estética:

- Crear en el espectador una conciencia acerca de dónde somos.
- Comunicar sensaciones diversas.
- Transmitir con mi trabajo la historia, realidad, identidad y todo lo que se puede conocer de ella.
- Conocerme a mí misma y a todo lo que me rodea.

Para realizar mi obra tuve que enfocarme en el reencuentro conmigo misma, conversar con el yo interior, indagar en mis raíces, en mi pasado, por qué debo representarme en distintas formas, pero a la vez, reconocer que soy una sola y única en el mundo.

Todo esto marca una pauta para la elaboración de mi trabajo. He aprendido sobre el uso de las técnicas tradicionales, sus teorías y sus lenguajes para proyectar mi personalidad y mi identidad. Hago uso de la combinación de nuevas tendencias dentro de la búsqueda de un diálogo con el yo interior. Esto no quiere decir que en todas y cada una de mis obras esté un poco o mucho de mí, del yo que tenemos todos los seres humanos como historia personal.

El artista es el creador de la obra. Cuando ya está terminada el observador tiene la posibilidad de interpretar la misma. El artista pintor, por otra parte, crea más libremente su mundo propio, un mundo que solo existe en una pared, tela o papel. Las mismas sugerencias e impulsos, gozo, de una gran libertad e independencia, exigen lo máximo del artista.

Graf. 14 SER Y NO SER

Mis pinturas de autorretratos, capturan mis emociones personales y me han permitido transmitir toda mi vida, en especial mi condición física y mi etnia. Todos los autorretratos representan un deseo, una ansiedad de convertirme en muchos personajes.

La intención de autorretratarme en distintas personas, expresa esa obsesión que tengo por convertirme en otro, en el ser y no ser. En esencial busco que el espectador no sepa cuál es el personaje real.

Son cuadros que se relacionan y conectan unos con otros a través de la mirada y el rostro de cada figura. De alguna manera el espectador se va a sentir intimidado, observado y, tal vez, despreciado por esos rostros al entrar en la atmósfera que crean juntos. Van a sentir la experiencia de saber cómo se sienten estas minorías oprimidas en este mundo de mirones, racistas, déspotas y de la sinrazón de los prejuicios, pretendo hacerlo mediante una gran fuerza expresiva. Aparte de los rostros las fotografías van acompañadas con frases que les dan vida y expresan cualidades como: soy bella, que sexi, la manzana de la discordia. En sí frases que concuerdan con las imágenes.

Tras varios bocetos y pruebas fotográficas, aparte de la búsqueda de información del tema a tratar que me dé más claridad mental y una visión más amplia de los valores fundamentales del tema) comienzo con la búsqueda del soporte más adecuado.

Para la primera obra, elijo tela sobre bastidor, en la cual me autorretrato en distintas, formas y personajes. Me enfoco en representar lo más parecido a la realidad, que caracterizan mi rostro como son los ojos, la nariz y la boca. Mis rostros son pintados con distintos looks. La expresión

de ellos también tiene una gran vitalidad y en cuanto a los retratos son profesiones anheladas. Todos los cuadros son pintados al óleo.

Para la segunda obra, elijo las revistas. Escojo los personajes que más me gustan y lo que hago es tapar el rostro del personaje real y autorretratarme de distintas maneras, cambiando el color de piel, color de ojos y algunas facciones características mías. Son realizadas en acrílico y el fondo es intervenido con marcadores, diferenciando con esto, conceptos, planos o texturas. En esta obra mi intención es también representarme lo más parecida a como soy, pero a la vez que no sea notorio la persona real.

Se dejarán espacios vacíos en los que se podrá ver el fondo de las hojas de revista. Estos cuadros se presentarán en un espacio expositivo de paredes blancas o similares, donde se pondrán una seguida de la otra, de manera que se pueda mirar la obsesión de reproducción en distintas personas. Los colores son llamativos; con esto intento que no se vea como pintura, más bien la intención es que no se salgan del formato de color real de la fotografía de la revista y se pueda ver lo que quiero representar.

GRAF. 15 Retrato

CAPÍTULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 CONCLUSIONES

Siendo la identidad un conjunto de atributos personales del yo, parte original de la persona que se fortalece en la interacción con los otros, su construcción convoca a una serie de elementos entre los que se distingue, el núcleo familiar, la convivencia con los padres y demás familiares, el entorno en el que crece el ser humano y sobre todo los códigos sociales que exigen un prototipo de identidad, que en mi caso la formación de mi identidad fu obstaculizada por los complejos creados en mi mente al ser diferente a los demás.

Lo ideal sería que la persona se descubra diferente, indivisible e individual, lo que no es posible dado que el sujeto es un ser social y como tal depende del reconocimiento en primer lugar de su familia responsable de darle seguridad y afecto y de los grupos en los cuales va participando durante su vida y estableciendo relaciones afectivas, de trabajo o de vecindad, relaciones generan atributos que van formando su identidad sean éstos positivos o negativos.

Las condiciones que rodean al individuo son en definitiva las que forman su identidad, por ende su personalidad, si las condiciones no son propicias, como en mi caso, la persona no logra una identidad real, por el contrario van generando complejos que no le permite tener un personalidad propia que le desarrollo su creatividad, su ingenio, que sus costumbres, hábitos y creencias que dependan del singular entendimiento de la vida.

Tanto en mi identidad como en la de todos los seres humanos es incidente los códigos sociales que configuran arquetipos de personas de acuerdo a las necesidades de consumo, dinamia que atentan totalmente a la formación de identidad, que al ser trasmitidas por los medios de comunicación masiva alienan, desentifican; pero sobre todo que reducen y limitan la magia de ser un ser auténtico, visionario, creativo ingenioso.

La tortuosa trayectoria de mi experiencia personal, ha generado que opte por una alternativa que me permita devolver mi yo, mi ser, superando todos los códigos negativos. Esta alternativa es la incursión en la pintura, con lo que he podido representarme tal como soy y al hacerlo potenciar el conocimiento de mí mismo entendiéndome mejor y aceptándome con mis virtudes y errores, debilidades y fortalezas, con todas las competencias que hacen que sea la mujer maravillosa que siempre deseé.

Por último, la formación de la identidad sólo se realiza en función de la interacción con el medio externo, ya que en una situación de aislamiento, las características individuales resultan absolutamente irrelevantes y transparentes. Es sólo en relación a la interacción con los otros significativos que las diferencias y características individuales adquieren valor y se comportan como un aporte para la interacción social.

No me gustaría que se me conociera por las particularidades de mi vida. Si llegara a ser reconocida, me gustaría que fuese por mi obra, que se me recuerde por lo que en un determinado momento pude aportar a mi gente a través del arte.

4.2 RECOMENDACIONES

Como experiencias surgidas de esta investigación, quiero expresar algunas inquietudes relacionadas con las exigencias para la ejecución del trabajo práctico y escrito de grado:

- Que se designen tutores calificados, desde el inicio de clases del último año, para poder elaborar el trabajo escrito sin inconvenientes hasta la culminación de la carrera.
- Mejor coordinación entre las autoridades y los tutores designados, celeridad de los reglamentos, para poder desarrollar el trabajo escrito.
- Buscar nuevas pedagogías, para la elaboración de este trabajo.

BIBLIOGRAFÍA

LIBROS

1. Branden, Nathaniel (1995). *Los seis pilares de la autoestim*. Barcelona: Paidós.
2. Catell, Raymond (1982). *El análisis científico de la personalidad y la motivación*.
3. Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. (2007). Larousse Editorial, S.L.
4. Ewing, William A. (2008). *El rostro humano, el nuevo retrato fotográfico*. primera edición en lengua española.
5. García Canclini, Néstor (2009). *En la tecnología y en la cultura*. Buenos Aires: telefónica.
6. García Canclini, Néstor (1997). *Cultura y Comunicación: entre lo global y lo local*. La Plata: Ediciones de Periodismo y Comunicación.
7. García Canclini (1990). Néstor, *Culturas Híbridas*. Estrategias para entrar y salir de la modernidad. México.
8. Hurtado, José Martín, *La identidad*. revista de filosofía.
9. Iniesta, Lorenzo, (2004). *Diccionario de Marketing y Publicidad*. Ediciones Gestión 2000. Barcelona.
10. Kosko, Bart (1993). *Pensamiento borroso*. Barcelona, Editorial Drakontos, Colección Crítica.
11. Larsen, R. & Buss, D. (2005). *Psicología de la personalidad* (Segunda edición). México, Editorial Mc Graw Hill.
12. Rojas, Martínez Ángel, (2003). *Elogio de la pintura desde una identidad*.
13. Schkolnik, Samuel, (196). *Tiempo y Sociedad*. Universidad Nacional de Tucumán, Facultad de Filosofía y Letras, San Miguel de Tucumán.
14. Valdano Juan, *Identidad y formas de lo ecuatoriano*, Editorial Eskeletra.

INTERNET

15. <http://definicion.de/identidad/www.wikipedia.com>
16. http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas_de_la_personalidad,
17. <http://www.teoriasdelapersonalidad.com>
18. <http://www.arteycritica.org/index.php?option=com>
19. http://de.wikipedia.org/wiki/tomoko_sawada.
20. <http://www.lavidanoimitaalarte.blogspot.com/>.
21. <http://www.google.com.ec/obrasdefrida>
22. http://www.bib.uia.mx/tesis/pdf/014601/014601_02.pdf. *la fotografía de barbarakruger una visión fenomenológica).*